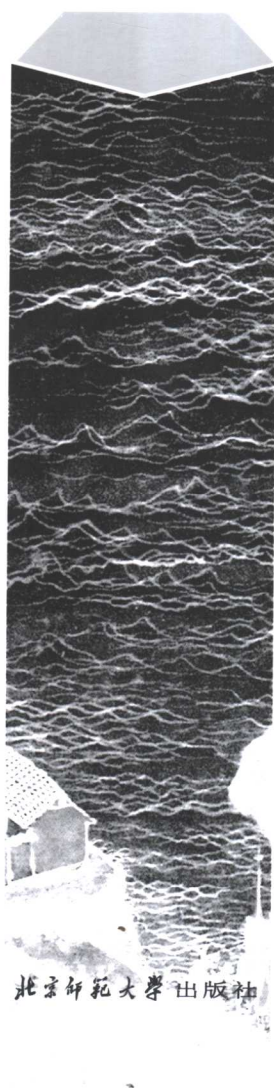


□ 王贵胜 著

中国山水画景物构成

ZHONGGUO SHANSHUIHUA JINGWU GOUCHENG



北京师范大学出版社

J212.26/39

□王贵胜 著

中国山水画景物构成

ZHONGGUO SHANSHUIHUA JINGWU GOUCHENG



首都师范大学图书馆



21676522

北京师范大学出版社

2004·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国山水画景物构成/王贵胜编著. - 北京:北京师范大学出版社, 2004. 2

ISBN 7-303-06854-6

I. 中… II. 王… III. 山水画-技法(美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 011112 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码: 100875)

出版人: 赖德胜

北京新丰印刷厂印装 全国新华书店经销

开本: 890mm × 1240mm 1/32 印张: 6.875 字数: 184 千字

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1~2000 册 定价: 12.00 元

中文摘要

中国古代山水画景物构成研究,不同于以笔墨、风格、技法等为重心的研究思路,而是以景物构成的角度对山水画史所作的专题性的理论研究。本书尝试以现代知识结构,阐释山水画景物构成的形式语言和思维方法。借鉴图像学的研究方法,把图像分析和古代画论的阐释相结合,力图挖掘本土文化传统中具有强大生命力的形式基因和艺术原理。

本书首先对山水画景物构成的历史源流进行了回顾和梳理,对山水画独立之前的原始艺术至两汉艺术中的山水图像作了追溯,归纳出山水画历史上出现的人间仙境、可居可游之境、玄远超逸之境三种主要的理想景观构成模式。

本书从景物构成的内容和形式入手,对山水画面景物的选择取舍、搭配组合、位置经营、空间结

构、构成规律、理想模式和与此相应的观念和理论作了深入的探讨。分析了中国古代山水画独有的游目流观的观察方法、以及应用灵活、自由的透视法则,和打破时空限制的空间经营的创作特征。对融构式、长卷式、全景式、截取式、分疆式、诗书画印综合式的构图格式以及从中反映出来的美学思想、艺术精神,理想模式、设计思想等进行了研究与阐释。

本书对理想景观模式的文化原型——原始聚落意象、神话中的昆仑山、蓬莱仙山意象,风水意象等作了探讨,认为上述文化原型中所反映的环境选择意识和围合——隔离——隐居的景观意象,对山水画景物构成的图式有直接的影响,从而揭示了山水画发生的历史源头,和中国人选择理想景观的历史积淀和集体无意识。此外还对景物构成与风水理论和园林艺术的关系作了分析和比较,指出了各种文化形态之间的异同和相互影响,并从哲理伦理的文化取向、人生境界的理想追求、生命意识的形式符号三个方面分析、解读了景物构成的美学意蕴。

本书不专注于山水画形式技法的阐述,而是通过对山水画图像的解析和阐释,注重探究景物构成的主要图式及其类型在特定的政治、经济、文化背景中形成发展、变化及其所表现或暗示出来的思想观念和文化内涵,包括哲学、美学、地理、生态上的意义;特别着力探讨中国人在创造理想的景物构成模式时深层的、恒常性的审美心理结构。

本书尝试从交叉、多维的角度,广泛涉及中国绘画史、中国文化史、中国古典美学、考古学、神话学、风水理论、审美心理学、环境及生态伦理、景观形态学、中外比较等多种学科,多侧面地对中国古代山水画景物构成进行研究,并注意同当代人面临的环境生态问题相联系,指出继承和发扬山水画景物构成的优良传统对发展当代山水画艺术的价值;并提出了建设当代生态艺术的美学标准和精神指向。

Abstract

The constructive study on ancient Chinese landscape paintings is a monographic study on the historical development of landscape paintings from the perspective of landscape construction, which is different from the idea focusing on pen and ink, styles or techniques. The thesis attempts to use the modern structure of knowledge to expound the form languages and ways of thinking employed in the construction of landscape paintings. The image analysis and the explanation of ancient painting theory are well combined in light of the research methods in the Image Study, with an effort to bring out the form genes as well as the artistic principles vital in the native Chinese cultural tradition.

The thesis in the first place reviews the historical sources of the construction in landscape paintings, from the primitive art existing when landscape paintings had not yet become an independent art form to the landscape images of the art during the Western and Eastern Han dynasties. From the historical development were drawn three major ideal landscape construction modes including the fairyland on earth, resort in paradise, and mysterious but graceful land.

The paper, starting from the form and content of landscape construction, makes an in-depth exploration on the choice, arrangement, position management, spatial structure, law of construction and ideal modes as well as their related ideas and

theories. It explains, for example, the non-position observation method, flexible law of perspectives, the image analysis and the explanation of ancient painting theory, spatial management transcending time and space, and composition patterns varying from blending, long scroll, panorama, section, three-part pattern to a combination of poetry, calligraphy, painting and seal. Interpretation also goes to the aesthetic ideal, artistic mind, ideal modes and design ideas that the diversified patterns may reflect.

The author discusses the cultural prototypes in the ideal landscape modes such as primitive living areas, legendary Kunlun Mountain and the fairy Penglai Mountain, as well as *fengshui* or geomancy, believing that the consciousness of choosing environment and the enclosure-alienation-seclusion landscape images, both the reflection of the cultural prototypes, have an immediate influence on the construction of landscape paintings. Whereby were revealed the historical sources giving birth to landscapes, as well as the historical sediment and collective unconsciousness—two factors that have influenced the Chinese people in their choice of ideal landscapes. The paper points out the similarities and differences of diversified cultural form and their imprints on each other with the analysis and comparison of the relationship between landscape construction and the theories on *fengshui* and gardening. It analyzes and reveals the aesthetic implication of landscape construction from three perspectives such as the cultural orientation of philosophy and ethics, the pursuit of ideal states of life, and the form symbols of life ideology.

The paper, rather than focusing on the explanation of form and techniques, places emphasis on the exploration of how major images and types of landscape construction develop and change in particular political, economic and cultural circumstances while analyzing the

images in landscape paintings. It answers what the exploration of what ideas and cultural connotations the development and changes have shown or implied, such as their implications for philosophy, aesthetics, geography, and ecology, as well as the deeper and regular aesthetic psychology structure shown in the ideal Chinese landscape construction modes.

The paper intends to study the construction of Chinese landscape paintings from the perspectives so various that it involves the history of Chinese paintings, the history of Chinese culture, Chinese classic aesthetics, archeology, study on myth, theory on *fengshui*, aesthetic psychology, landscape morphology, and the comparison between the China and foreign culture. In addition, it relates with ecological problems facing the modern world. It points out the value that carrying forward the fine tradition in the construction of landscape painting has for the development of modern art in landscape painting and proposes the aesthetic standards and spiritual orientation of the construction of modern ecological art including landscape cities, architectures, gardens, environment, landscapes, sculptures, paintings and public arts.

新的视角和新的研究成果

——《中国山水画景物构成》（序）

奚静之

中国古代山水画是我国以至世界艺术史上一笔很可观、很有价值的遗产，它的价值不仅在于它从历史的角度生动地呈现了人们面对大自然的审美观及令人叹为观止的艺术技巧，而且还对我们当代人处理人与自然的关系以及在山水艺术中坚持“天人合一”的和谐原则有很大的启发意义。对我国古代山水画的创造成果，有不少学者做过深入的理论探讨，发表过一些很有见解的著作，但是他们的研究多以笔墨、风格、技法为中心，而从景物构成的角度去发掘山水画精神内涵和语言意义的专题研究，却不多见。王贵胜君的著作《中国山水画景物构

成》从一个新的角度考察古代山水画的发生、发展,阐述山水画的内在人文精神,给人耳目一新的感觉。这本著作的创造性在于,作者用新的知识结构,解释山水画景物构成的形式语言和思维方式,并借鉴图像学的理论,把图像分析法和古代画论相沟通、相结合,力图用现代观念和现代语言阐释中国文化传统中所包含的强大生命力的形式基因,分析有数千年传统的山水画的艺术创造原理。作者在回顾和梳理山水画景物构成的历史源流时,追溯了从原始时期至两汉期间艺术中的山水图像,继而归纳出山水画历史上出现的“人间仙境”、“可居可游之境”、“玄远超逸之境”三种主要理想景观构成方法,并与风水理论以及园林艺术的关系等作了研究。中国古代山水画之所以区别欧洲风景画,在于中国哲学思想和美学思想在处理人与自然的关系上,始终持融合与和谐的观念。中国古代山水画采用独有的“游目流观”的观察方法以及灵活、自由的“透视”法则,具有超越时空限制的空间经营的创作特征。在构图格式上,作者归纳了融构式、长卷式、全景式、截取式、分疆式、诗书画印综合式的构图格式,并分析了这些构图格式中所蕴含的美学思想。

作者在探讨山水画理想景观模式的文化原型时指出,原始聚落意象、神话传统中的昆仑山、蓬莱仙山意象、风水意象中所反映的环境选择意识和围合-隔离-隐居的景观意象,直接影响了山水画景物构成的图式,从而揭示了山水画这种艺术样式产生的历史源头,说明了中国人选择理想景观后面的历史文化积淀。作者用历史唯物主义和辩证唯物主义方法,讨论了山水画景物构成图式的形成、发展与特定历史条件下的政治、经济、文化的关系,论述涉及哲学、美学、心理学、伦理学、地理学、考古学以及生态学等学科,使这一课题研究做得扎实、深入,阐述的理论观念有很强的说服力。这是一本很有学术水平的著作。

王贵胜君在艺术研究中所取得的成果,除了得益于他的理论功力和修养外,还与他有丰富的艺术实践有关,他长期从事中国画创作,在人物、山水方面均有造诣,他的理论探讨以及对艺术问题的分析切合实际、具体而不空泛,有很强的可读性。

相信这本学术著作的出版，将会对我国山水画的研究和山水画创作，对我们用现代理论研究古代文化艺术遗产起推动作用。

是为序。

目 录

第一章 引言	1
1.1 山水画研究的现状及选题来源	1
1.2 选题研究的途径和方法	5
1.3 选题研究的价值和意义	7
第二章 山水画景物构成的历史源流	11
2.1 原始艺术至两汉艺术中的山水图像	11
2.1.1 从自然崇拜到自然审美	11
2.1.2 天人合一的文明趋向	15
2.1.3 两汉壁画中的山水图像	17
2.2 魏晋至隋唐时期山水画景物构成的 典型图式.....	20
2.2.1 山水画独立的契机	20

2.2.2	天上人间的融构	21
2.2.3	青绿金碧和水墨淋漓	24
2.3	五代两宋时期山水画景物构成的特征	29
2.3.1	南北山水画派	29
2.3.2	可居可游之境的理想模式	33
2.4	元明清时期山水画景物构成的嬗变	38
2.4.1	玄远超逸之境	38
2.4.2	文人山水画从成熟到式微	43
第三章	山水画景物构成的内容和观念	50
3.1	中国的景观资源	50
3.1.1	自然景观	50
3.1.2	人文景观	54
3.2	景物构成与意象、意境	56
3.2.1	意象与“召唤结构”	56
3.2.2	兴象、喻象、抽象的图像特征	58
3.2.3	意境的形而上意蕴	62
3.3	有关景物构成的论述	66
3.3.1	经营位置、意在笔先	66
3.3.2	画面布势与“书势”	68
3.3.3	画面取势与取质	69
3.3.4	景物构成之“病”与“避忌”	71
第四章	山水画景物构成的形式和图像	74
4.1	山水画的透视	74
4.1.1	散点透视的观念和法则	74
4.1.2	山水画透视的成因	78
4.2	山水画构图的主要类型	81
4.2.1	融构式	81
4.2.2	全景式	83

4.2.3	截取式(边角法、截断法)	84
4.2.4	长卷式	87
4.2.5	分疆式(三叠两段式)	89
4.2.6	综合式	91
4.3	景物构成的图像与色彩、笔墨	93
4.3.1	绚烂与平淡	93
4.3.2	随类赋彩与画面结构	95
4.3.3	笔墨与图式演进	100
第五章	山水画理想景观模式的原型及文化形态	106
5.1	原始聚落遗址	106
5.1.1	理想景观的原型	106
5.1.2	原型之一——原始聚落意象	108
5.1.3	围合——隔离——隐居	112
5.2	神话传说	115
5.2.1	原型之二——神话	115
5.2.2	昆仑山意象	116
5.2.3	蓬莱仙山意象	118
5.3	理想景观与风水理论	123
5.3.1	选择理想栖居环境的学问	123
5.3.2	理想景观的思想基础	126
5.4	理想山水画构成图式与理想风水构成模式	134
5.4.1	寻龙捉脉与画中龙脉	134
5.4.2	察砂观水与画中山水	138
5.4.3	点穴与画眼	143
5.4.4	理想景观与风水意象	150
5.5	理想景观与园林艺术	155
5.5.1	同根并生,相互生发	155
5.5.2	师法造化,高于自然	158
5.5.3	画境文心,意随境生	159

第六章 山水画景物构成的美学意蕴	165
6.1 哲理、伦理的文化取向	165
6.1.1 比德与媚道	165
6.1.2 常理与理趣	170
6.2 人生境界的理想追求	171
6.2.1 玄远和平远	171
6.2.2 隐逸与禅宗	173
6.2.3 才性、人品、画品	176
6.3 生命意识的形式符号	177
6.3.1 生命的形式	177
6.3.2 山性即我性，水情即我情	178
6.3.3 流转不息的四时山水	186
结 论	192
参考文献	199

第一章 引言

1.1 山水画研究的现状及选题来源

中国山水画艺术有着悠久的历史和丰富的遗产,在中国美术史上举足轻重,占有显要的位置。中华民族热爱自然、表现自然的艺术传统在世界艺术史上都是独特而壮观的。可以说中国山水画艺术最集中地体现了中国艺术的精神;中国山水画的美学思想和构成原理集中地反映了中国人的审美心理结构、审美理想和价值取向,有着深刻的文化内涵。因此,对于中国山水画的研究,一直引起国内外学者的重视。

从20世纪20年代到70年代,随着美术教育的发展,中国美术史(包括中国山水画史)主要侧重

于教材的写作和研究。比较有影响的著作有陈师曾的《中国绘画史》、滕固的《中国美术小史》、潘天寿的《中国绘画史》、郑昶的《中国画学全史》、傅抱石的《中国绘画变迁史纲》、俞剑华及王伯敏的《中国绘画史》、王逊的《中国美术史》等。山水画在其中都有显著的篇幅。美术考古的新发现对中国美术史的研究起到了重要的作用。专门研究中国山水画的著作，有傅抱石著《中国的人物画和山水画》、《古代山水画史的研究》，美国李雪曼著《中国山水画》、美国方闻著《关于中国山水画的构图分析法》、英国苏立文著《山川悠远——中国山水画艺术》等。

十年文革时期，中国美术史的研究陷入停滞状态，文革之后，特别是80年代以来，中国美术史的研究出现了新的局面，出现了美术通史、美术断代史和美术专史等著作。影响较大的有王伯敏主编的《中国美术通史》8卷本，1988年5月出版，该书史论结合，门类齐全。2001年1月出版了由王朝闻主编，图文并茂、体大思精的《中国美术史》12卷。陈传席著《中国山水画史》具有详实的材料和颇具个性的观点，陆俨少著《山水画刍议》、周韶华的《面向新世纪》、贾又福的《山水画论》、洪惠镇的《山水画研究》，都从自身创作实践出发，有许多真知灼见。另外许多美术史家注意引进西方美术史的研究方法，重视对个案的研究和国际间的交流。围绕画家、画派举行的学术研讨会有“弘仁与黄山画派国际研讨会”、“董其昌国际学术研讨会”、“四王绘画研讨会”、“倪瓒生平及其影响国际研讨会”、“传统的延续和演进——20世纪中国画研讨会”等等。其中对著名山水画家、画派的研究成为首选课题。

在《美术》《美术研究》《美术史论》《新美术》等刊物上，发表了大量关于山水画起源、山水画美学、山水画鉴定和鉴赏、山水画论、画家、画派、诗与画、山水画创作等方面的论文。还出版了许多著名史论家、画家的论集，如《黄宾虹美术文集》《董书业美术论集》《傅抱石美术文集》《俞剑华美术文集》、徐复观《中国艺术精神》、王伯敏《山水画纵横谈》、王克文《山水画谈》《山水画的意境创造与笔墨理法》、郎绍君《守护与拓进》等等，使山水画的研究进一步拓展和深入，取得了很多的成果。